
Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 4 Nombre de crédits : 30
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

La collection, évolution du projet

Enseignant·e :

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

La collection, choix et autonomie des médias

Enseignant·e :

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Edition & Typographie : traduction/trahison

Enseignant·e : Samuel Vermeil

Méthode d'enseignement :

Cours théorique et pratiques collectives d'atelier.

Objectifs du cours :

Donner des éléments de réponse et de compréhension aux questions: qu'est-ce qu'une affiche ? Qu'est-ce que la couverture d'un livre ? Et qu'est-ce qui se joue à ces endroits particuliers ? Permettre l'expérimentation dans la conception et les moyens plastiques mis en œuvre. Apprendre à articuler une pensée « en ligne » et une pensée « en image » (A. Moles).

Contenu du cours :

Produire l'affiche d'un film ou la couverture d'un livre est de l'ordre de la traduction. Concevoir et réaliser une image à partir d'un texte, c'est sans doute à la fois le réduire et l'ouvrir.

Le réduire parce que l'image ne contiendra jamais, malgré nos bonnes intentions, toutes les idées, les événements, les objets, les nuances d'un texte un peu long: il faut l'accepter, faire des choix, procéder par synthèse, ou ellipse, métaphore ou métonymie.

Mais c'est aussi l'ouvrir à toutes les projections et interprétations que pourra faire celle.celui qui reçoit l'image ou le « texte-image ». Chacun de nous regarde l'image à travers le prisme de son éducation, de sa culture, de ses centres d'intérêts. Les images les plus riches sont celles qui sont les plus « ouvertes » (Pensez au sourire de la Joconde) ou indécises, les plus équivoques. Pour cela, il faudra éviter d'être trop littéral.

Une affiche, comme une couverture, c'est souvent une porte d'entrée — cad ce qui précède le film, l'exposition, la lecture, ... C'est ce à travers quoi j'accède à l'œuvre ou la proposition qui m'est faite. Mais c'est aussi ce qui reste visible parfois

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

longtemps après le livre lu, le film vu, le concert passé. Cette image fixe et cristallise les souvenirs que l'on pourra y associer.

L'atelier se déroule sur 5 séances et s'appuie sur une sélection de textes d'auteurs aux préoccupations diverses susceptibles de nourrir la réflexion et les travaux des étudiant.e.s (John Berger, « L'oiseaux blanc », 1985 ; Harmut Rosa, Accélérons la résonance, 2022 ; Ursula Le Guin, « Mythe et archétypes en science fiction », 2016 ; Patrik Ourednik, Europeana — Une brève histoire du XXe siècle, 2004 ; David Bessis, « La théorie du touché », 2022).

Il est aussi l'occasion de partager de repères et des créations historiques.

Modalités et critères de l'évaluation :

Pertinence et qualité des propositions, cohérence et maîtrise des réalisations ; présence et engagement dans l'atelier et aux cours.

Repères bibliographiques / références :

- Bunpei Yorifuji, Le Dessin et les Mots, éd. B42, 2021
- Alan Fletcher, The Art of looking Sideways, New York, Paris, London, Phaidon press
- Sara De Bondt and Fraser Muğgeridge. The Form of the Book Book, Occasional Papers.
- Samuel Vermeil, « Notes sur le travail de pierre Faucheux », Marie Louise, 2006
- Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, ABC of 20th century graphics, éd. Electa architecture, 2004
- Joseph Müller-Brockmann, Histoire de la communication visuelle, ed Niggli, 1971
- Richard Hollis , Le Graphisme de 1890 à nos jours, Thames and Hudson, 2002
- Roxane Jubert, Graphisme, typographie, histoire, éd. Flammarion, 2005
- Philip B. Meggs, Alston W. Purvis, Megg's history of graphic design, ed. John Wiley & sons inc., 1997

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Photo

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Atelier vidéo Biennale Exemplaires

Enseignant·e : Lisa Bayle

Méthode d'enseignement :

En atelier, par groupe en extérieur

Objectifs du cours :

Captation, habillage, montage et diffusion en direct / en replay de la biennale exemplaires.

Contenu du cours :

Les étudiant·e·s sont invité·e·s à décliner / augmenter l'identité de la biennale sur des formats vidéos (captation de conférences, interviews dans le cadre de la biennale exemplaires).

Modalités et critères de l'évaluation :

Élaboration d'un projet de groupe (1h/séance), tutoriels logiciel de montage DavinciResolve et Adobe After Effects (2h/séance), rendez-vous de suivi et échanges en groupes. Acquisition d'une méthodologie de travail et présence et participation aux rendez-vous, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations.

Repères bibliographiques / références :

OntariOso, "Just chatting while trying to get some Graphic Design stuff done" live Twitch, 2023 /

Radio Nova, communication sur réseaux sociaux, 2020-2023 / École des Arts Décos Paris,

Communication et mise en page de "Revue Décor", 2019-...

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Sot Saut Sceau

Enseignant·e : Marie Gaspar

Intervenant·e·s : Mathilde Mestrallet et Marie Moreau (DNMA De objet, bijou, matériaux et usages, lycée Amblard, Valence)

Méthode d'enseignement :

- en atelier,
- workshop > nb max de places :
- classe en entière,
- par groupe,

Objectifs du cours :

- Se familiariser avec d'autres techniques de production, dans un autre établissement.
- Échanger avec des designers opérant dans d'autres champs.
- Travailler en collaboration au sein de petits groupes.

Contenu du cours :

Le projet s'articulera autour de notions communes entre les deux disciplines que sont, le sceau, l'impression, l'empreinte. Le sujet est encore en cours d'élaboration entre les trois enseignantes.

Modalités et critères de l'évaluation :

Rendu noté à la fin du projet, avant les évaluations du 2e semestre.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Code

Enseignant·e : Cédric Rossiñol Brunet

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Charette

Enseignant·e : Tom Henni

Méthode d'enseignement :

Expériences en groupe, discussions, rendez-vous individuels.

Objectifs du cours :

Expérimenter différentes problématiques autour des messages visuels au travers du dessin.

Contenu du cours :

Au travers d'expériences en groupe et de petits exercices, nous tenterons de mener une réflexion basée sur l'expérimentation, à propos de l'élaboration de signes et de messages dessinés, et de leur conditions d'émission et de réception. Cette expérimentation s'ancrera en même temps dans une exploration de l'atelier d'impression, afin de relier le dessin aux arts graphiques et à l'édition.

Modalités et critères de l'évaluation :

Appropriation par l'étudiant des expériences menées en groupe. Édition d'un certain nombre d'exercices à rendre pour le moment de l'évaluation.

Repères bibliographiques / références :

- McCLOUD, Scott, L'Art invisible, Paris, Delcourt, 2007
- FRUTIGER, Alan, L'Homme et ses signes, Reillanne, Perrousseaux, 2000
- FLETCHER, Alan, The Art of Looking Sideways, New York, London, Phaidon Press, 2001
- KLEE, Paul, Cours du Bauhaus, Strasbourg, Éditions des musées de Strasbourg, 2004

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Perfect Pitch

Enseignant·e : Melanie KENYON

Méthode d'enseignement :

Cours

Objectifs du cours :

Travailler en groupe et individuellement sur un ensemble d'éléments qui nécessitent une attention particulière à chaque étudiant.e, à savoir : Mind Maps, Word Bank >> développer un lexique spécifique à chaque étudiant.e

Le C.V. (écriture, mise en page, « elevator pitch »)

Le bio pro, écrit et oral

Les entretiens en tout genre

L'approfondissement des situations de présentation vues en 1ère année

Prendre appui sur les nombreux exemples existants des étudiant.e.s « alumni » et sur le net.

Contenu du cours :

Deux journées de recherche de textes dans le fonds anglophone de la bibliothèque de l'école avec les deux options Art et DG, en binôme, afin de travailler la méthodologie de recherches en anglais, sélection d'extraits de textes, traduction et lecture commune, explication de ces choix etc

Présentations et lectures à voix haute en amphi.

Le principe d'arpentage et de partage de ces ressources est fondamental - il permet de s'y appuyer pour accroître une aisance pour se présenter dans plusieurs situations en parlant de son travail, son background, ses aspirations en préparation pour BEAM>MOB en 3ème année.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, rendus périodiques et en fin de semestre.

Assiduité

Prise d'initiative et indépendance dans la méthode de recherche

Manière d'employer les sources à bon escient en lien avec le travail et les projets de l'étudiant.e

Progrès à l'oral et à l'écrit en fonction du niveau propre à l'étudiant.e en début de l'année

Capacité à collaborer en groupe

Repères bibliographiques / références :

Augusto Boal Jeux pour Acteurs et non-acteurs

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Anglais professionnel

Enseignant·e : Isabella OULTON

Méthode d'enseignement :

Travail en groupe et individuel

Objectifs du cours :

Travailler sur un ensemble d'éléments qui nécessitent une attention particulière à chaque étudiant.e,

Contenu du cours :

Mind Maps, Word Bank >> lexique spécifique à chaque étudiant.e

Le C.V. (écriture, mise en page, « elevator pitch »)

Le bio pro, écrit et oral

Les entretiens en tout genre

L'approfondissement des situations de présentation vues en 1ère année

Nous prendrons appui sur les nombreux exemples existants des étudiant.e.s « alumni » et sur le net.

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Notes sur la collection : récits, contexte, méthode,...

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

UE 3 : Recherches et expérimentations

Proposition plastique personnelle

Méthode d'enseignement :

Suivis réguliers et présentation individuelle lors des bilans collectifs et des examens semestriels. La motivation d'une pratique personnelle peut parfois se découvrir en s'autorisant une démarche formelle, voire formaliste; trouvant, au contraire, son se

Objectifs du cours :

Dans le contexte favorable de l'école d'art, ces crédits "hors média" cherchent à stimuler une conscience, une curiosité de l'étudiant afin qu'il développe un engagement dans des productions plastiques aux médiums variés. Il faut envisager une pratique des formes hors des sentiers habituellement dévolus au design graphique, s'émanciper des seules contraintes de la commande, des usages et des supports de communication attendus, des formats trop repérés.

Contenu du cours :

Si les thèmes de cette recherche personnelle appartiennent à l'étudiant(e), les productions se situent dans le contexte des pratiques artistiques contemporaines. Les repères culturels, théoriques et plastiques témoignent d'une curiosité culturelle affirmée et critique. L'intérêt pour les champs d'expérimentation sur différents supports est recherché: images fixes, animées ou vidéo, art sonore, écriture et texte, objets, dispositifs numériques expérimentaux, installations ou mises en espace, performance... Ces productions peuvent aussi être une extrapolation, une dérive libre à partir des recherches sur le sujet «Territoires de la ville» développé tout au long de ce premier semestre.

Modalités et critères de l'évaluation :

Exigence de l'exploration plastique et de la recherche documentaire et théorique; curiosité manifeste pour des champs de création autres que ceux du design graphique.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Pratiques documentaires

Enseignant·e : Géraldine Letovanec

Méthode d'enseignement :

Interventions au sein du cours de Gilles Rouffineau, et contacts au sein du centre de documentation tout au long du premier semestre.

Objectifs du cours :

A la suite de l'initiation à la recherche documentaire en première année, il s'agit de poursuivre l'ouverture de l'étudiant à des questions de méthodologie documentaire, et de continuer à éveiller son intérêt sur les questions de recherche, pour l'emmener à une plus grande autonomie.

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Evaluer l'implication de l'étudiant dans ses recherches documentaires, notamment par le biais d'une fréquentation assidue du centre de documentation :

- capacités d'analyse et de mise en place d'une méthodologie de recherche,
- mise en œuvre de cette mé

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

UE 4 : Bilan

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2023/2024

Suivis individuels

Méthode d'enseignement :

Les entretiens donnent lieu à un apport de repères culturels afférents aux spécificités des thèmes, à des notions techniques, plastiques et théoriques qui fondent une méthodologie. Avant les évaluations, trois rendez-vous au moins sont demandés mais le pl

Objectifs du cours :

Construire et orienter l'élaboration du travail sur le thème commun du semestre.

Contenu du cours :

À chaque unité de cours, aux enseignements de pratique, d'expérimentation et de production est associée une part d'organisation documentaire, de savoirs techniques, d'engagement plastique et d'appréhension critique dont la convergence est un objectif permanent. La lisibilité et la cohérence de la démarche sont des aspects importants de la mesure qualitative du travail.

Modalités et critères de l'évaluation :

Volonté de se confronter à la discussion et à la réflexion partagée avec les enseignants pour développer son propre esprit critique.

Suivis collectifs

Méthode d'enseignement :

Ce rendez-vous qui réunit les enseignants du semestre permet un cadrage collectif. Les orientations choisies sont discutées, confortées et critiquées.

Objectifs du cours :

Présenter le travail en cours selon les procédures de l'examen final, avec l'ensemble des enseignants concernés. En plus des entretiens individuels, l'étudiant fait le point sur le choix de son sujet de travail, expose ses premières recherches et présente ses projets engagés.

Contenu du cours :

Lors de ce premier exposé de synthèse, l'inscription de l'étudiant et sa conscience des attendus du cursus de l'option design graphique sont interrogées. L'entretien vise à objectiver cette capacité à réaliser l'unité progressive d'une démarche pour éviter la simple addition de réponses aux diverses sollicitations sur le mode scolaire, trop restrictif. Ce rendez-vous à la mi-décembre prépare individuellement la présentation pour l'évaluation finale au semestre en février.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à présenter clairement l'état des projets et à faire la synthèse d'une première étape de travail.